

Рисуем музыку Чайковского

Лекция-концерт

Авторы преподаватели МБОУДОД «ЧДШИН№1»

г.Чебоксары Чувашская Республика

Буряченко Наталья Алексеевна

Николаева Людмила Михайловна

Уткина Наталия Александровна

Иванова Наталия Анатольевна

Презентация Григорьевой Татьяны Михайловны

Рисуем музыку Чайковского

- Лекция-концерт подготовлена преподавателями фортепианного отделения МБОУДОД «Чебоксарской детской школы искусств №1» Буряченко Натальей Алексеевной, Николаевой Людмилой Михайловной и Уткиной Наталией Александровной.
- Пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского исполнялись учащимися фортепианного отделения.
- Иллюстрации к пьесам из «Детского альбома» П.И.Чайковского выполнены учащимися преподавателя Ивановой Наталии Анатольевны эстетического и художественного отделений МБОУДОД «Чебоксарская детская школа искусств №1».
- Презентацию выполнила преподаватель ОНИ МБОУДОД «Чебоксарская детская школа искусств №1» Григорьева Татьяна Михайловна.

Рисуем музыку Чайковского

Буряченко Н.А. и
Уткина Н.А.

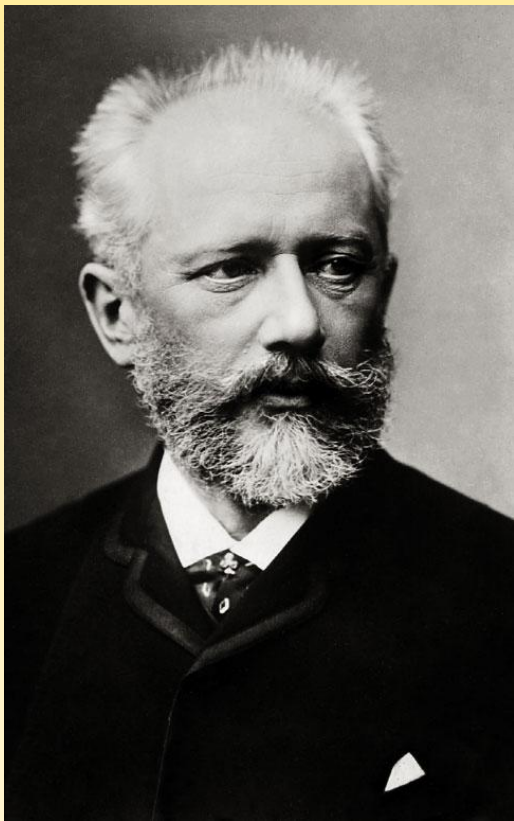

Николаева Л.М.

Иванова Н.А.

Чайковский...

- Трудно представить себе столь огромную и столь заслуженную славу! Немногим художникам довелось при жизни познать не только восторги творчества, но и восторги благодарных слушателей. Чайковский познал и то, и другое.

К 80-м годам XIX века

- – он один из самых признанных композиторов. Его оперы и симфонии звучат едва ли не во всех европейских странах; его гастрольные поездки по городам Старого и Нового света превращаются в триумф русской музыки, а музыкальные газеты и журналы различных стран полны восторженных отзывов и трезвых оценок его искусства. И тот восторженный приём, те бурные овации, которые ему устраивались после каждого выступления, Чайковский относил не только к себе. « Я очень полюбил этих добрых чехов. Да и есть за что!!! Господи! Сколько было восторгу, и всё это совсем не мне, а голубушке России» - писал он в дневнике.

А после его отъезда из Америки

- одна из газет писала: «Какой бы огромный стимул был сообщён музыкальному искусству в нашей стране, если бы мы могли испытывать благотворное и вдохновляющее влияние Чайковского-дирижёра и композитора!»
- Сам Чайковский понимал свою высокую художественную миссию. «Я желал бы всеми силами души, - писал он, - чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих её, находящих в ней утешение и подпору».

Весной 1878 года Пётр Ильич вернулся на родину из-за границы и приехал погостить на Украину, в семью своей сестры Александры Ильиничны Давыдовой.

- У Александры Ильиничны было семеро детей. Свободное время Пётр Ильич любил проводить со своими племянниками и без усталости придумывал для них праздники с кострами, фейерверками, танцами, где сам аккомпанировал на рояле.

Его маленький племянник Володя в это время осваивал премудрости игры на фортепиано.

- Пётр Ильич слышал, как в соседней комнате «терзает» гаммы и этюды юный "пианист". Ему стало жаль малыша, и он решил написать цикл лёгких фортепианных пьес, разнообразных по характеру, пьес лёгких, запоминающихся, с интересными названиями.

О начале работы над "Детским альбомом" известно из письма композитора от 30 апреля 1878 года.

Чайковский, находясь в Каменке, в семье Давыдовых, написал своему другу и издателю Петру Ивановичу Юргенсону: "Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана".(имеется ввиду «Альбом для юношества» немецкого композитора).

- О завершении работы над «Детским альбомом» Чайковский сообщил 22 июля 1878 года в письме издателю Юргенсону.

Сочинение "Детского альбома" – это первое обращение композитора к детской теме. Альбом посвящен любимому племяннику композитора Володе Давыдову.

Мысль о посвящении Володе Давыдову "Детского альбома" возникла, очевидно, после окончания сочинения. Чайковский довольно много времени провел с племянником тем летом в Каменке.

Володе тогда было 6 лет. В оригинале "Детского альбома" нет посвящения. В письмах Чайковского об этом упомянуто лишь после выхода в свет сборника. Так, в ноябре он пишет из Флоренции: "Альбом этот я посвятил моему племяннику Володе, который страстно любит музыку и обещает быть музыкантом".

"Детский альбом" – это цикл из 24 пьес для фортепиано. На титульном листе первого издания: "Посвящается Володе Давыдову. Детский альбом. Сборник лёгких пьес для детей".

Исследуя творчество Чайковского, музыковеды приходят к выводу о том, что Чайковский, создавая этот цикл, кроме обогащения детского репертуара разнообразными по содержанию пьесами, параллельно развивал два сюжета: первый из них отражает явную и очевидную жизнь ребёнка на протяжении одного дня, а второй, скорее скрытый сюжет, символизирует жизнь человека от рождения до ухода. Порядок пьес в автографе (оригинале) Чайковского был несколько иным, чем в последних изданиях. В таком порядке номеров альбом обретает логическую последовательность и цикличность, что соответствует авторскому замыслу. Изучив рукопись самого Петра Ильича, музыковеды утверждают, что «Детский альбом» - это цельное произведение, цикл, обладающей определённой программой.

Иллюстрации художницы
Веры Павловой

Открываем альбом.

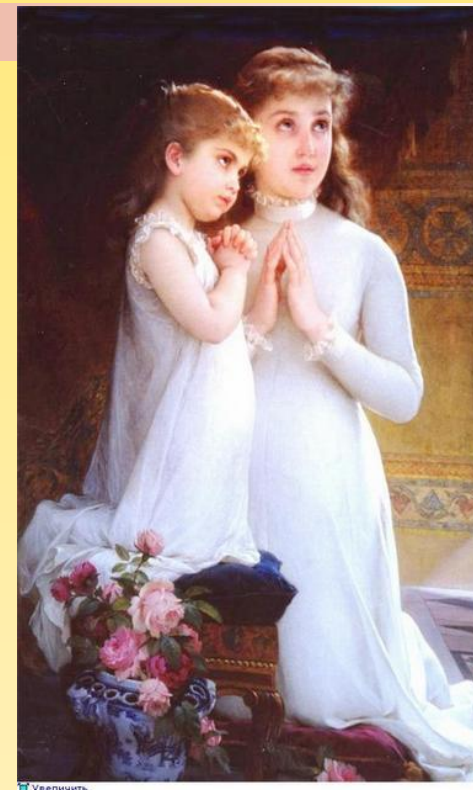
На первом листе написано: «Утренняя молитва».

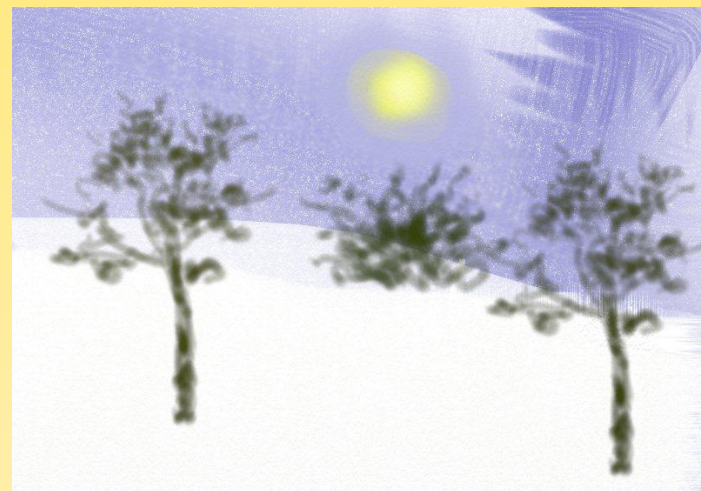
«Утренняя молитва» –
исполняет Кириллова Ксения
класс преподавателя
Уткиной Н.А.

Следующая пьеса
«Зимнее утро».

Рисунок «Зимнее утро» ученицы
Воскресенской Елены.

Здесь Пётр Ильич изобразил своё
детское впечатление.

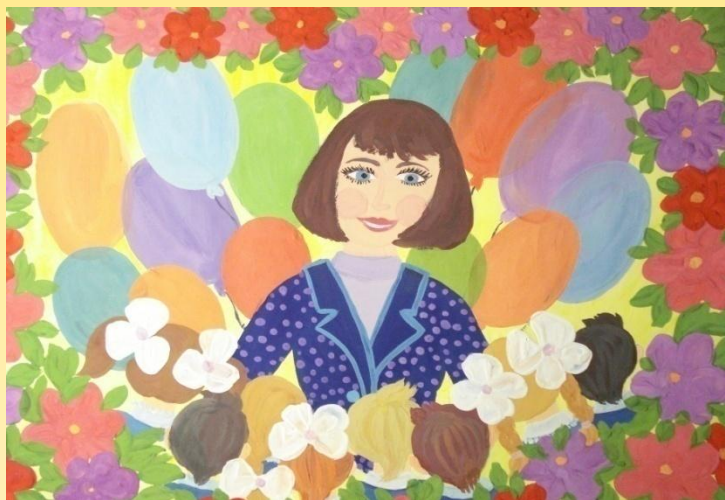
Рисунки «Зимнее утро» учениц
Ивановой Юлии и Погореловой
Валерии

Будто ребёнок
выглянул в окно и
увидел засыпанную
снегом улицу и
замёрзшие окошки в
доме напротив.

«Зимнее утро»- исполняет Терентьева Анастасия
класс преподавателя Николаевой Л.М.

Далее пьеса с ласковым названием «Мама».

- Этот начальный или «утренний цикл» образован тремя пьесами, как бы имеющими трёх частное строение: день начинается с «Утренней молитвы», некоторую тревогу вносит «Зимнее утро» и успокоение приходит с пьесой «Мама». Раньше в дворянских семьях детей оставляли на попечение гувернанток и нянь, поэтому появление мамы для ребёнка было настоящим праздником. Пьеса звучит очень нежно и трогательно.

Рисунки «Мама» Мартыновой Полины и
Кокель Дарьи

Следующий цикл отображает детские игры. Игры мальчиков – «Марш деревянных солдатиков»

- - красивые солдатики совсем как настоящие! Хочется маршировать вместе с ними!

«Игра в лошадки» - так весело поиграть в лошадки, поскакать верхом хоть на игрушечной!

Игры девочек

Играя, дети фантазируют, выдумывают разные истории. История про куклу уместилась в три пьесы, это кукольная трилогия:

Рисунок «Новая кукла» Игнатъевой Екатерины

«Новая кукла» - девочке дарят новую куклу. Чувство радости и счастья переполняет её, она берёт её и кружится по комнате, словно в вальсе.

«Новая кукла»- исполняет Степанова Анна класс преподавателя Николаевой Л.М.

«Болезнь куклы» – кукла лежит в своей кроватке, жалуется, стонет, а из глаз девочки капают слёзы!

«Похороны куклы» – на похороны куклы пришли все игрушки!

Они все очень любили куклу! Куклу похоронили в саду, рядом с розовым кустом, а всю могилу украсили цветами.

Рисунок Гурьевой Софьи

«Болезнь куклы»- исполняет Львовская Евгения
класс преподавателя Уткиной Н.А.

Поиграв, дети отправляются в зал, где разучивают танцы, а потом танцуют «Вальс», «Польку» и «Мазурку». Эти пьесы воссоздают атмосферу домашнего праздника.

«Вальс»- исполняет Еремеева Мария класс преподавателя Буряченко Н.А.

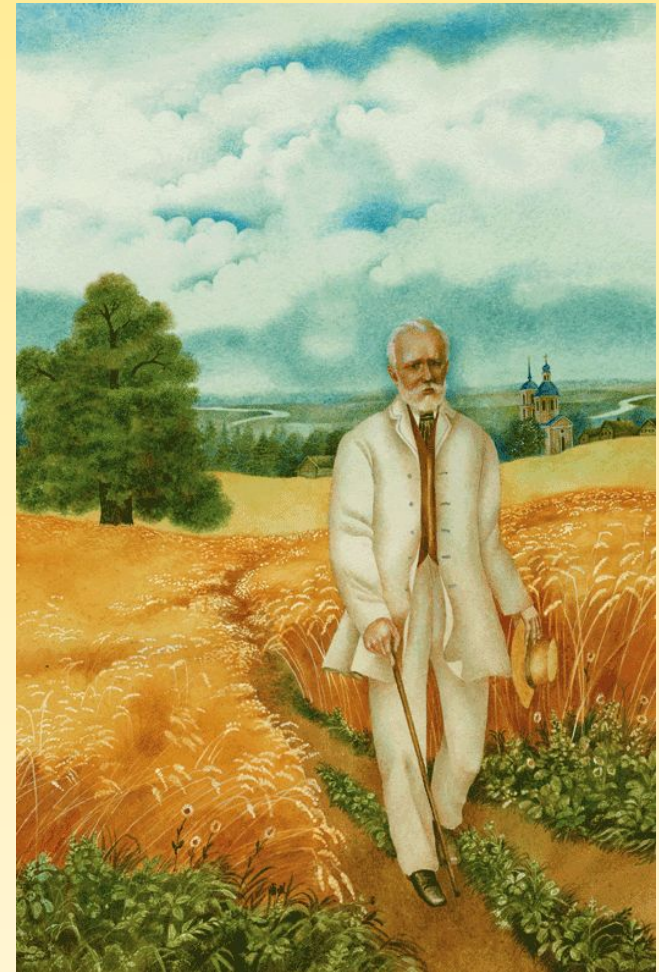
«Полька»- исполняет Хачатрян Виктория класс преподавателя Буряченко Н.А.

«Мазурка»- исполняет Ягодкина Екатерина класс преподавателя Николаевой Л.М.

Затем идет цикл путешествий по странам мира, который состоит из двух микроциклов – сначала путешествие по России.

- Петр Ильич повидал разные страны, но из каждой поездки его тянуло домой, на Родину. Его звали бескрайние просторы полей и лесов, весенние радости, осенняя грусть, теплота и нежность русской песни!

Сейчас прозвучит музыкальный пейзаж, картинка русской природы «Песня жаворонка».

«Песня жаворонка»- исполняет Виноградова Елизавета класс преподавателя Уткиной Н.А.

Рисунок «Песнь жаворонка» Виноградовой Елизаветы

- «Я вырос в глуши, с самого раннего детства проникся неизъяснимой красотой русской народной музыки», - писал Чайковский.

Детские впечатления композитора, его любовь к народной песне, пляске нашли отражение в трех пьесах детского альбома: это «Русская песня», в которой Чайковский обратился к русской плясовой песне «Голова ли ты, моя головушка». «Мужик на гармошке играет». «Камаринская» - в которой имитируется балалаечный наигрыш, написана в форме вариаций, очень характерной для русской музыки.

Теперь детям предстоит путешествие за границу по разным странам (это второй микроцикл)

- Петр Ильич много путешествовал, повидал множество разных стран, был и в Италии, и в Германии, и во Франции, и в Чехии, и даже в Америке. И везде, где он был, Петр Ильич слушал и записывал народные песни. Так, в «Детском альбоме» появились песни разных народов.
- Однажды во Флоренции Петр Ильич услышал пение десятилетнего мальчика, окруженного толпой слушателей. Он пел в сопровождении гитары и его голос поражал теплотой и красивым тембром.

Мелодия песни, которую записал Чайковский, вошла в «Детский альбом» под названием «Итальянская песенка».

- «Старинная французская песенка» - в ней звучит подлинно народная французская мелодия. В дальнейшем композитор использовал эту мелодию в хоре менестрелей во втором действии оперы «Орлеанская дева».

«Итальянская песенка»- исполняет
Архипова Мария класс преподавателя
Буряченко Н.А.

«Старинная французская песенка»- исполняет
Алиев Дмитрий класс преподавателя
Буряченко Н.А.

«Немецкая песенка» - исследователи творчества Чайковского предполагают, что в этой пьесе использован подлинно фольклорный мотив (скорее всего тирольский). Она имеет ярко выраженный танцевальный характер.

«Немецкая песенка»- исполняет Панина Екатерина класс преподавателя Уткиной Н.А.

«Неаполитанская песенка» - одна из самых знаменитых мелодий, Чайковский на её основе написал знаменитый «Неаполитанский танец» к балету «Лебединое озеро»,

а затем перенёс эту тему в «Детский альбом». Это картинка веселого итальянского карнавала.

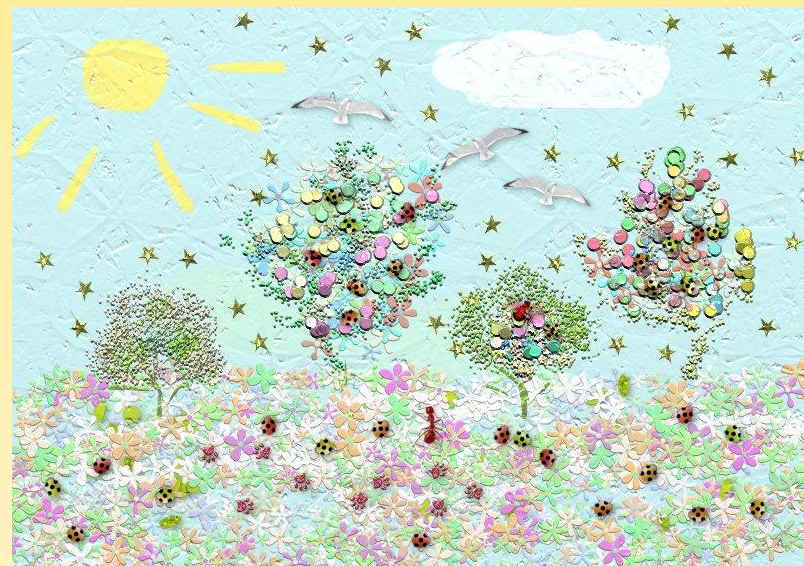
День завершен. Оставлены куклы и солдатики, закончены воспоминания о путешествиях в дальние страны, наступает вечер.

- Дети отправляются в спальню и уже в своих кроватях слушают «Нянину сказку» про «Бабу Ягу».

Рисунок художницы
Веры Павловой

Однако вскоре все сказочные волнения и страхи остаются позади; их сменяет – как предвестница блаженных детских сновидений – «Сладкая греза». Это вечерний цикл «Детского альбома».

«Сладкая грёза» рисунок Ефремовой Ксении

«Сладкая грёза»- исполняет
Кудрявцев Андрей класс
преподавателя Буряченко Н.А.

Заключительный цикл составляют две пьесы

- «В церкви» - это своеобразное благодарение Богу за счастливо прожитый день. В этой пьесе Чайковский использовал подлинный напев «шестого гласа» из церковного обихода.

«В церкви»- исполняет Кузьмин Дмитрий
класс преподавателя Николаевой Л.М.

Последняя пьеса «Детского альбома» - «Шарманщик поет» - здесь за основу композитором взят еще один итальянский (венецианский) мотив.

В этой пьесе, по мнению исследователей творчества Чайковского, выражена идея нерасторжимости жизни и смерти, смысл которой кроется в самом названии пьесы. Круговое повторение мелодии шарманки, круговое движение ее ручки – это символ бесконечности движения самой жизни, то есть жизнь идёт по кругу, одно поколение сменяется другим.

- «Шарманщик поёт» исполняет Кулаева Вера
- класс преподавателя Николаевой Л.М.

Первая пьеса «Детского альбома» «Утренняя молитва» и последняя «Шарманщик поет» написаны в тональности соль-мажор, что, начиная и как бы замыкая цикл, создает тональную арку между ними.

- «Детский альбом Петра Ильича Чайковского входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей. Он написан гениальным мастером, композитором, симфонистом. Даже в этих маленьких пьесах для детей ощущается симфоническое мышление автора, пьесы альбома имеют богатейшее тембровое многообразие. В них слышится звучание инструментов симфонического оркестра.

Воздействие сочинения Чайковского впоследствии испытали на себе, в той или иной мере, многие русские композиторы от Гречанинова, Ребикова, Прокофьева до Майкапара, Гедике, Гнесиной, Кабалевского и т.д., которые так же писали для детей.

- Несмотря на то, что цикл адресован детям, к нему неоднократно обращались знаменитые пианисты 20 века.
- Замечательные образцы интерпретации «Детского альбома» оставили Я. Флиер и А. Гольденвейзер, запечатлевшие его в записи. В наши дни известны исполнение «Детского альбома» Михаилом Плетневым, Викторией Постниковой, Аркадием Севидовым, Павлом Егоровым.

Русская классическая музыка немыслима без имени П.И. Чайковского. В своем творчестве он пытается решить сложнейшие философские вопросы, но вместе с тем он чутко и тонко понимал детей, вникал в мир их детских игр, танцев, фантазий и грез. Великий русский композитор сумел подарить «Детский альбом» не только своим племянникам, но и многим поколениям юных слушателей и исполнителей.

- Широкая напевность, мелодическое богатство, искренность, теплота высказывания снискали музыке Чайковского любовь миллионов людей во всём мире. «Имя Чайковского стало эпохой в мировом развитии музыки, ценнейшим русским вкладом в неё, одним из проявлений неистощимой художественной одарённости великого народа и его человечнейшей культуры», - писал Б. Асафьев.

-
- Жаль закрывать последнюю страничку «Детского альбома», жаль расставаться с чудесным поэтическим миром, в который погружает нас музыка великого композитора. И мы гордимся теми ребятами, которые исполняют пьесы и делают жизнь музыки П.И. Чайковского вечной.

Буряченко Наталья Алексеевна

Николаева Людмила Михайловна

Уткина Наталья Александровна

Иванова Наталья Анатольевна

Спасибо за внимание!

